

英文版《剧院魅影》巡演至上海 两代“小C”时隔20年同框对话

“会一直在你身边” “感谢有你的帮助”

2004年,英文原版《剧院魅影》远道而来,在上海大剧院开启中国首演。为期3个月的演出吸引了近17万观众,创下了“魅影”首次引进中国就连演100场的纪录。

2024年,该剧以年轻的阵容再次回归上海大剧院,将从8月27日起至10月13日带来国际巡演上海站的演出。

而特别值得一提的是,20年前曾在剧中出演女主角克里斯汀(观众爱称:小C)的演员玛妮·拉布,这一次将作为配角吉瑞夫人重回“魅影”剧组,与新一代“小C”的饰演者格雷丝·罗伯茨同台。此前,在玛妮的职业生涯里,她曾作为小C演出超过3000场。

同样的剧作,同样的剧场,不同的角色,两代“小C”跨越20载的难得同框,让这一次上海站的演出格外意义非凡。演出前,晨报记者独家对话玛妮·拉布和格雷丝·罗伯茨,听听她们和“小C”的别样渊源。

Q:两位分别是如何走上音乐道路的?小时候你们就发现了自己在歌唱方面的天赋吗?

玛妮·拉布:我的父母并不是戏剧工作者,但他们很喜欢去剧场看剧。加上我们家住在离纽约很近,所以小时候他们常常会带我去看百老汇的演出。我还记得有一次我们去看音乐剧《安妮》,台上的小演员演得很好,看起来很有趣。我当时就觉得,同样都是小孩子,我肯定也能演。但刚开始我根本不会唱歌,常常跟不上钢琴的调。只是那个年纪总是有点初生牛犊不怕虎的劲头,就觉得自己可以,加上父母也很支持,我就一路学下去了。后来在大学时选择了歌剧专业,毕业之后四处跑组试镜,就这样慢慢走上了舞台。

格雷丝·罗伯茨:我就没有玛妮那么幸运,可以有得天独厚走进剧场的环境,我小时候出生在新加坡的一座小城。但因为来自一个威尔士家庭,哪怕父母并不是音乐从业者,家里也总是放着音乐,氛围很浓,所以我从小就喜欢唱歌,在学校也加入了合唱团和舞蹈班。后来进入伦敦大学皇家音乐学院,接受了比较正统的音乐训练之后,就这样走上了职业道路。

Q:《剧院魅影》中的克里斯汀是几乎所有女演员梦寐以求的经典音乐剧角色,二位是如何一步步靠近并成为她的?

玛妮·拉布:我第一次知道这部作品还是通过磁带,那是一个久远的年代。大学毕业之后我曾经面试过六、七次这部剧,起初根本没有任何回音。好不容易入选了第三次美国巡演剧组,但当时我也只是一个替补。后来才慢慢成为B角,最后拿到A卡,有了2004年跟随国际巡演剧组来上海的经历,后来成为百老汇版本的一员。

格雷丝·罗伯茨:8岁那年我第一次在CD中听到《剧院魅影》,当时就被小C的声音惊艳

到了。幸运的是,我在13岁的时候就展现出了女高音的天赋,当时心里很高兴,觉得说不定我以后也能唱上小C的高音。我的试镜之路还是有些坎坷,要么时机不对,要么是风格不符,总之并非一帆风顺。但小C始终是我渴望触碰的角色,她之所以那么有吸引力,除了她华丽的衣裳,惊艳的高音,浪漫的爱情故事,更重要的是你可以在她身上看到成长。她的人物弧光是可以跨越时代,影响很多包括我在内的年轻女性的。

Q:还记得你们作为小C的首演吗?当时是怎样的心情?

玛妮·拉布:我其实进进出出过很多不同版本的巡演剧组,所以也经历过很多“第一次”。真正意义上的第一次演出,是作为小C的替补跟随第三次美国巡演走到圣路易斯城的时候。那天我刚刚排练完,在吃晚饭的时候接到通知说要我上台。当时真的很开心,因为正好刚刚练过,我觉得这个时机非常完美。2008年我作为百老汇版本的小C第一次登台的时候,也很印象深刻。因为百老汇就是我第一次看到《剧院魅影》这部作品的地方,而我竟然以演员的身份回到了那里,意义非常不同。

格雷丝·罗伯茨:我的小C首演舞台就在这次巡演的首站深圳。即便在演出前我们准备得很充分,但我知道自己还是会紧张,因为这些年为了争取这个角色实在是经历了很多。对于表演我很有自信,但真正站在舞台上还是有一种不真实感。所幸观众都很温暖,给了我们很大的鼓励。

Q:一路争取、等待到最终成为小C的过程,收获了怎样的心得?

玛妮·拉布:对我来说,就是勤加练习,不下牌桌(Keep coming back)。不要害怕被拒绝,这

2004年克里斯汀饰演者玛妮·拉布在上海大剧院

是演员的必经之路。每一次被拒绝,都让我有机会重新审视自己,我还可以在哪里做得更好。我很享受去做一些具体的琐碎的工作,这能让我避免一味沉浸在失落之中,从而获得快乐。

格雷丝·罗伯茨:我之前竟然不知道我们的经历这么相似。大学毕业之后我的第一次试镜是一个超级替补角色,失败之后其实我很沮丧,因为《剧院魅影》是我非常喜欢的一部剧。6年之后,我又去面试了伦敦西区和美国巡演版本好几次,都因为各种原因没有成功。但我始终没有放弃,因为我觉得自己就是很适合这个角色。很感谢这次的剧组,他们很愿意鼓励和培养年轻演员,我最终在2019年的试镜中拿到了这个角色。我最大的体会就是不要放弃,在不断经历挫折的过程中你会成长,这些坚持最终会有所回报。

Q:玛妮还记得2004年来上海的演出经历吗?

玛妮·拉布:那是我第一次离家这么远来到上海演出,现在想来是非常有意义的一次经历。我印象里的上海大剧院很美,这里的观众也很热情,会跟我们要签名。当然那是一个社交媒体还没有普及的时代,很多时候都是通过邮寄信件的方式和观众保持联络,这和今天有很大的不同。演出之余我们还逛了上海不少地方,豫园、外滩、东方明珠塔,也吃了小笼包。我这次发现,上海变得比以前多了很多绿色,尤其是滨江步道、公园,都变得郁郁葱葱的,你能看到早上有人在那里打太极。这次我争取探索更多地方,比如去上海的迪士尼逛一逛,从戏剧的世界里走出来,去感受一下童话里的世界。

Q:对于格雷丝来说,这是你首次出演小C,演出前有没有向玛妮取取经?

格雷丝·罗伯茨:选角的时候我看到她也在,确实很震惊。因为毫无疑问,她之于《剧院魅影》是传奇一样的存在。一开始我完全不敢去问她什么,倒不是说她让人有距离感,完全没有,她人真的很好。只是我不知道自己可不可以去打扰。她有跟我分享如何去把控角色,以及一些舞台上的小技巧,类似走动的时候怎么样腾出一只手要抓着裙子防止被绊倒之类的,非常实用。

玛妮·拉布:我一直在避免让自己成为一个多管闲事的人。在演唱方面她有十足的能力去诠释角色,我可能只会给一些在舞台上的小技巧,比如裙子太长的话你可以自己调整一下,或者一直提醒大家注意裙摆,不要踩上之类的。

Q:这次回归,玛妮从原来的女主角小C变成了配角吉瑞夫人,而你在台上看着新一代小C起舞,这个过程会让你感到有些落差吗?

玛妮·拉布:小C当然是一个非常具有吸引

力的角色,在舞台上变换着华丽的造型,唱着让人叹为观止的高音。如果我没有经历过这些,或许我会羡慕嫉妒。但我已经演过小C太多场次了,我很满足也很感恩。2014年当我最后一次作为小C完成演出的时候,甚至没有意识到那是最后一场,因为这部作品就一直没有停过。

如今作为吉瑞夫人回归,这个角色对我来说也很有趣,我可以在一部熟悉的作品里体会另外一个角色的生活。而且还有一个小小的私心,就是吉瑞夫人全程只有一套服装,我终于不用像女主角那样一直忙着换装了,这也是吸引我的原因之一。

在剧中,吉瑞夫人是在小C唱完“Think Of Me”之后出场的。我每次在后台等待的时候,就有机会欣赏到“格雷丝版”小C的表演,也能观察到观众热烈的反响,这一切都那么美好和谐。格雷丝用她的努力证明了自己,她就是这个时代的小C。

过去这些年,作为演员的经历教会了我很多,包括与人沟通的技巧,讲故事的能力,感知世间万物的同理心。舞台吸引我的部分如今也依旧吸引着我。而除了演员之外,我也是妻子,是母亲,是老师,是导演,是制作人,我可以把之前的积累和经验用在生活和工作的其他方面,这些经历都是彼此滋养的,我享受每一个身份带来的独特体验。

Q:作为两代“小C”的饰演者,你们相同又不同。如果要送对方一句寄语,你们最想对对方说什么?

玛妮·拉布:我知道,这一次人们可能会把很多关注点放在我们两代“小C”的对比上。大家总会问格雷丝,有没有从玛妮那里学到什么。但我很想说,这一次,你才是主角。你只需要按照你的风格去演绎,因为这是你的时代,这是独属于格雷丝的小C。而我会一直在你身边。

格雷丝·罗伯茨:给玛妮寄语好难,因为和你相比我实在资历尚浅。但我很感谢这一次有你的帮助,那从来不是多管闲事,我太需要那些舞台小贴士了。可以和像你一样有实力的演员团队合作,是我的荣幸。

文 / 晨报记者 王琛
图 / 晨报记者 王琛 主办方供图

2024英文版《剧院魅影》深圳首站剧照

扫码观看视频